

LIVRET PEDAGOGIQUE

LICENCE

ARTS PLASTIQUES

2026 - 2027

SOMMAIRE

DÉPARTEMENT ARTS PLASTIQUES	4
REGLEMENT INTÉRIEUR	5
LISTE DES ENSEIGNANTS	7
ORGANISATIONS DES ENSEIGNEMENTS	8
CONTENU DES ENSEIGNEMENTS – SEMESTRES 1 à 6	14
RECHERCHE DOCUMENTAIRE	18
PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL (PPP)	29
SALLE D'EXPOSITION	36

IMPORTANT

Ce livret vous sera utile toute l'année ; prière de le consulter, de le conserver et de le rapporter lors des réunions d'informations.

Les étudiant.es sont invité.es à consulter le livret ALL et le site internet pour toutes informations relatives à leur scolarité, leur orientation et les actualités.

<https://fac-all.univ-st-etienne.fr/fr/scolarite/livrets-pedagogiques.html>

Le département Arts plastiques est l'un des 9 départements de la Faculté Arts, Lettres, Langues : Français Langue Étrangère (FLE), LCE Allemand, LCE Anglais, LCE Espagnol, LCE Italien, Langues étrangères appliquées (LEA), Lettres et Musique.

LOCALISATION :

Centre administratif : 21, rue Denis Papin.
Télécopie : 04.77.42.13.30

Directrice de la faculté ALL : Mme Clara MORTAMET (clara.mortamet@univ-st-etienne.fr)

Responsable administratif : M. Julien SAGNY (julien.sagny@univ-st-etienne.fr)

Direction du département : Me Fabienne DUMONT (fabienne.dumont@univ-st-etienne.fr)
Me Carole NOSELLA (carole.nosella@univ-st-etienne.fr)

Locaux pédagogiques : 21, rue Denis Papin 42023 ST ETIENNE Cedex 2
Site Denis Papin

Secrétariat : Nora MEDAR
Téléphone : 04.77.43.79.90 - E-mail :
nora.medar@univ-st-etienne.fr

Scolarité : Christine CHANTELOT
Téléphone : 04 77 43 79 89 - E-mail :
Christine.chantelot@univ-st-etienne.fr

Technicienne des ateliers : Laure LAMBERT
Téléphone : 04 77 43 79 01 - E-mail :
laure.lambert@univ-st-etienne.fr

Règlement Intérieur du Département d'Arts Plastiques

UFR ALL

Université Jean Monnet

Article 1er : Département

Le Département d'Arts Plastiques est une structure de l'UFR Arts, Lettres, Langues, conformément à l'article 3 des statuts de l'UFR.

Conformément à l'article 14 des statuts de l'UFR, il définit la nature et la gestion des enseignements, ainsi que la politique pédagogique de sa filière.

Il assure, en accord avec la politique d'enseignement et de recherche de l'UFR, les relations avec les autres départements et les centres de recherche.

Le Département comprend toutes les enseignantes et tous les enseignants qui y dispensent des enseignements, y compris les enseignant.es vacataires.

Article 2 : Direction du département

Conformément à l'article 15 des statuts de l'UFR, le Département est dirigé par une Directrice ou un Directeur.

La Directrice ou le Directeur est élu.e à bulletins secrets, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative aux autres tours.

Sont éligibles : les PR, MCF, PRAG et PRCE titulaires qui assurent au moins le tiers de leur service statutaire dans le Département.

La Directrice ou le Directeur est élu.e pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois, par les enseignantes et les enseignants titulaires du Département (PR, MCF, PRAG, PRCE).

Article 3 : Conseil du Département

Au sein du Département est constitué un Conseil chargé de l'organisation et de la gestion des missions relevant du Département.

Le Conseil du Département regroupe toutes les enseignantes et tous les enseignants titulaires.

Toutes les décisions sont soumises au vote à la majorité des présent.es ou représenté.es.

Le Conseil ne peut valablement siéger que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés.

Le vote peut avoir lieu à main levée ou à bulletins secrets, dès lors que l'un des membres présents le demande.

Un.e membre du Conseil peut remettre un pouvoir à un.e autre membre, mais nul.le ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.

Le Conseil est consulté sur les maquettes pédagogiques (selon les Départements).

Le Conseil de Département se réunit au minimum une fois par semestre, selon un ordre du jour établi par la Directrice ou le Directeur de département.

En fonction de l'ordre du jour, des membres de l'Administration de l'UFR peuvent être convié.es au Conseil du Département par la Directrice ou le Directeur du département.

La Directrice ou le Directeur de l'UFR peut également mettre à l'ordre du jour du Conseil de département toute question qu'il juge indispensable d'examiner.

Tout.e membre du département peut demander la mise à l'ordre du jour de toute question qu'il souhaite voir débattue.

Un relevé de conclusions est établi par la Directrice ou le Directeur après chaque séance et adopté lors de la séance suivante.

Article 4 : « Commission Paritaire Mixte »

Conformément à l'article 15 des statuts de l'UFR, le Département désigne en son sein une commission mixte enseignant.es / étudiant.es. Cette commission est chargée de l'évaluation des enseignements dispensés dans le Département.

Cette Commission Paritaire Mixte comprend toutes les enseignantes et tous les enseignants qui interviennent au sein du département, ainsi que des délégué.es étudiant.es, élu.es en début d'année universitaire et pour une année universitaire ; remplacé.es si nécessaire par leurs suppléant.es élu.es également (un.e délégué.e par année d'études).

La « Commission Paritaire Mixte » se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de la Directrice ou du Directeur de département.

Elle est consultée sur toutes questions relatives aux enseignements.

Un relevé de conclusions est établi par la Directrice ou le Directeur après chaque commission.

Article 5 : Attributions de la Directrice ou du Directeur

- La Directrice ou le Directeur du Département propose la candidature des enseignant.es ou intervenant.es vacataires, candidature qui est ensuite soumise pour validation à la Commission de recrutement de la composante.

- Il ou elle est consulté.e par la Directrice ou le Directeur de l'UFR sur la composition des jurys de diplômes.

- Il ou elle peut être consulté.e sur l'organisation de manifestations auxquelles peuvent participer des enseignant.es (salons, forums, etc.).

- Il ou elle propose au Conseil de l'UFR, après consultation du Conseil de Département :

- les modalités de contrôle de connaissances
- la création de nouveaux enseignements
- le contenu du livret pédagogique de l'étudiant.e, en cas de modifications par rapport à l'année précédente.

- Il ou elle propose en concertation avec le ou la responsable du master :

- la répartition des services établie de manière collégiale par les enseignantes et les enseignants, y compris les enseignants référents, le PPP (projet personnel professionnel). Les services sont ensuite soumis en début d'année universitaire à la consultation du Conseil de l'UFR réuni en formation restreinte aux seul.es enseignantes et enseignants.
- l'utilisation du budget du centre financier du département sous le contrôle de la ou du gestionnaire budgétaire.
- une version des emplois du temps par année d'études et semestres.
- la répartition des tutorats pédagogiques pour les stages entre toutes les enseignantes et tous les enseignants qui interviennent dans les formations de licences et de masters.

Conformément aux statuts de l'UFR,

- La Directrice ou le Directeur participe au bureau des Directrices et des Directeurs de Départements et des chargé.es de mission (article 6).

- La Directrice ou le Directeur est invité.e à participer avec voix consultative aux séances du Conseil de l'UFR (article 10).

Article 6 : Modifications :

Toute modification du Règlement Intérieur sera soumise à l'approbation du Conseil du Département avant adoption par le Conseil de l'UFR.

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil de département du 14 février 2017.

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil l'UFR du 14 avril 2017.

ENSEIGNANTS DU DÉPARTEMENT

STATUTAIRES

BARDIN Christophe	Professeur des Universités. Arts plastiques & Design.
BELON Olivier	Professeur agrégé. Arts plastiques.
BERTRAND Gwenaëlle	Maître de conférences. Design.
BLIN Sandy	Professeure agrégée. Arts plastiques.
CADAUREILLE Céline	Maître de conférences. Arts plastiques.
CARUSO Dylan	Professeur agrégé. Arts plastiques.
CICILIATO Vincent	Maître de conférences. Arts numériques.
CONSTANT Manon	ATER. Arts plastiques.
DUMONT Fabienne	Professeure des Universités. Histoire de l'art.
FAVIER Anne	Maître de conférences. Esthétique et sciences de l'art.
FLAHUTEZ Fabrice	Professeur des Universités. Histoire de l'art.
FORLINI Maël	ATER. Arts plastiques.
KAYA Marie	Professeur agrégé. Arts plastiques.
MARTIN Magalie	ATER. Arts plastiques.
NOSELLA Carole	Maître de Conférences. Arts plastiques.
OLCÈSE Rodolphe	Maître de Conférences. Esthétique.
RASMI Jacopo	Maître de Conférences. Arts visuels et société.
TUOT Laurence	Maître de Conférences. Arts plastiques.

CHARGÉS DE COURS ET AUTRES INTERVENANTS

BINOUX Sandrine	Photographie	RIVAT Johann	Peinture
BOUNOT Paul	Arts numériques	ROBERT Tom	Anglais
BUCHANIEC Nicolas	Méthodologie	SCHNYDER Sébastien	Volume
CADORET Victor	Peinture	SIMON Leila	Histoire de l'art
COLLINS Jessamine	Anglais	STOFLETH Bertrand	Photographie
DEVUN Jean-Baptiste	Langue française	TARDIF Nathanaël	Arts numériques
DUBIEN Patricia	Dessin/Peinture	TORBOTT Michaël	Anglais
DUMAS Véronique	Arts num./Méthodo.	TULOUP Marie	PPP
HART Sean	Arts num/ Installation		
KARAGUEUZIAN Laurent	Gravure		
KOLMAN Sylvain	Arts num./Dessin/Peinture		
LEARDI Clarisse	Dessin/Peinture		
LEBRUN Jeanne	Arts numériques		
LECOMTE Vincent	Texte et Image		
MAES Manon	Arts numériques		
MATHEVET Frédéric	Arts numériques		
MATICHARD M.E	Sérigraphie		
OLANYAN Olaide	Anglais		
PASQUET Akim	Séminaire de recherche/ATP/Installation		
PEROTTO Emilie	Volume / Performance		
PINAROLI Fabien	Scénographie		

ORGANISATIONS DES ENSEIGNEMENTS

Légende :

CC = contrôle continu / épreuve en cours de semestre

CT = contrôle terminal / examen de fin de semestre

écrit = un ou plusieurs travaux écrits

pratique = un ou plusieurs exercices pratiques selon le format demandé par l'enseignant·e, en cours de semestre

oral = un ou plusieurs exercices oraux

1ère année : semestres 1 & 2 : Marie KAYA, Responsable L1 (m.kaya@univ-st-etienne.fr)

ORGANISATION DU SEMESTRE 1

Bloc 1 Théorie et critique	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 2
Histoire des arts	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	4	1
Bloc 2 Objets et méthodes	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 3	Coef. 1
Esthétique	18		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	3	1
Bloc 3 Outils et pratiques disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 8	Coef. 4
Dessin / Peinture		48	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	4	1
Pratiques plastiques		48	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	4	1
Bloc 4 Langues	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 1
Langue française		18	CC : pratique (100%)	Écrit (100%)	2	1
Anglais		12	CC : pratique (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 5 Ouverture et sensibilisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 2
Théorie de l'image en mouvement	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	4	2
Arts et spectacles	18		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 6 Outils méthodologiques et professionnalisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 5	Coef. 2
Méthodologie analyse d'œuvres		18	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	3	3
Outils documentaires		6 + 6 en ligne	CC : Pratique	Écrit (100%)	2	1
Développer ses compétences informationnelles/ PIX		4 en ligne				

ORGANISATION DU SEMESTRE 2

Bloc 1 Théorie et critique	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 2
Histoire des arts	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	4	1
Bloc 2 Objets et méthodes	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 1
Esthétique	18		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	4	1
Bloc 3 Outils et pratiques disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 10	Coef. 5
Arts numériques		48	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	5	1
Pratiques plastiques		48	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	5	1
Bloc 4 Langues	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 1
Langue française		18	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	1
Anglais		12	CC : pratique (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 5 Ouverture et sensibilisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 2
Sciences de l'art	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	4	1
Arts et spectacles	18		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 6 Outils méthodologiques et professionnalisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
Méthodologie analyse d'œuvres		18	CC : pratique (100%)	pratique (100%)	2	1

ORGANISATION DU SEMESTRE 3

Bloc 1 Objets et méthodes	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 3
Histoire de l'art	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	3	1
Esthétique	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	3	1
Bloc 2 Théorie et critique	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 3
Science de l'art	24		CT : pratique (100%)	Pratique (100%)	3	1
Art et technique	24		CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	3	1
Bloc 3 Outils / pratiques disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 10	Coef. 5
Dessin		48	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	5	1
Arts numériques		48	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	5	1
Bloc 4 Langues	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 1
Langue française		18	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	1
Anglais		18	CC : pratique (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 5 Ouverture et sensibilisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
UEOS (au choix)		18			2	1
Bloc 6 Outils méthodologiques et professionnalisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
PPP 1		3	validation S4		2	1

ORGANISATION DU SEMESTRE 4

Bloc 1 Objets méthodes	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 3
Pratique plastique théorisée		24	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	4	2
Esthétique	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 2 Théorie et critique	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 3
Histoire de l'art	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Science de l'art	24		CT : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	1
Théorie de l'image en mouvement	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 3 Outils / pratiques disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 10	Coef. 5
Pratique plastique 1		48	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	5	1
Pratique plastique 2		48	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	5	1
Bloc 4 Langues	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 1
Langue française		18	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	1
Anglais		18	CC : pratique (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 5 Ouverture et sensibilisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
UEOS (au choix)		18			2	1
Bloc 6 Outils méthodologiques et professionnalisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
PPP2 - stage 1 semaine		3	CC : pratique (100%)		2	1

ORGANISATION DU SEMESTRE 5

Bloc 1 Théorie et critique	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 3
Articulation théorie et pratique		18	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	2
Histoire de l'art	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Arts, discours et sociétés	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 2 Objets et méthodes	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 3
Images et appareils	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Formes et dispositifs	24		CC : pratique (100%)	Écrit (100%)	2	1
Introduction au Design	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 3 Outils / pratiques disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 10	Coef. 5
Séminaire Recherche Création		30	CC : pratique + Mémoire (100%)	Pratique + Mémoire (100%)	5	1
Pratiques plastiques		36	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	5	1
Bloc 4 Langues	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
Anglais		18	CC : pratique (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 5 Ouverture et sensibilisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 1
UEOS (au choix)		18			4	1
Bloc 6 Outils méthodologiques et professionnalisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
Initiation à la recherche + JE/séminaires		3	CC : Pratique (100%)	Pratique (100%)	2	1
Passage certification PIX						

ORGANISATION DU SEMESTRE 6

Bloc 1 Théorie et critique	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 3
Articulation théorie et pratique		18	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	2
Histoire de l'art	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Arts, discours et sociétés	24		CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	1
Bloc 2 Objets et méthodes	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 3
Esthétique	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Textes et images	24		CT : écrit (100%)	Ecrit (100%)	2	1
Art et technique	24		CT : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 3 Outils / pratiques disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 10	Coef. 5
Séminaire Recherche Création		30	CC : pratique + Mémoire (100%)	Pratique + Mémoire (100%)	5	1
Pratiques plastiques		48	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	5	1
Bloc 4 Langues	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
Anglais		18	CC : pratique (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 5 Ouverture et sensibilisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 1
UEOS (au choix)		18			4	1
Bloc 6 Outils méthodologiques et professionnalisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
Initiation à la recherche + JE/séminaires		3	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	1
Ou PP3*			CC : pratique (100%)		2	0

* Au choix.

PROGRAMME DU SEMESTRE 1

BLOC 1 - THÉORIE ET CRITIQUE

1°) Histoire des arts : 2 groupes Mme SIMON (CT écrit 3h)

2 x 24 CM

Ce cours propose d'aborder les grands moments et les tendances de l'histoire de l'art du XIV au XVIIème Siècle (en Italie et Europe du nord) à partir d'analyse d'œuvres majeures, picturales, sculpturales et architecturales. Il s'agira de saisir les caractéristiques de chaque période et de chaque rupture pour aiguïser son regard.

BLOC 2 - OBJETS ET MÉTHODES

1°) Esthétique : 2 groupes Mme BLIN (CT écrit 3h)

2 x 18 CM

Les figures de l'artiste (1/2)

À travers l'étude de textes philosophiques de référence, le premier volet de ce cours s'attachera à définir ce que furent les prémices à créations dites artistiques, avant l'apparition de la désignation même d'« artiste ». Seront alors entre autres abordées des questions aussi diverses que celle du rapport à l'imitation, et au travail dans le processus artistique, la notion de « génie » en art, et plus généralement la distinction entre « artisan » et « artiste ».

BLOC 3 - OUTILS ET PRATIQUES DISCIPLINAIRES

1°) Dessin-Peinture : 7 groupes (CC : ensemble de travaux)

7 x 48 TD

Groupe 1 - M. KOLMAN

Temps de recherches et d'expérimentations de techniques de dessin autour de différents percepts. Echanges sur les productions et mise en perspective avec des références. Aborder le travail pictural comme une élaboration de la représentation, de l'esquisse à la mise en espace d'exposition.

Groupes 2 et 3 - Mme KAYA

Ce cours propose de questionner la représentation par le dessin, la peinture et leur rencontre. Il permet d'explorer la relation entre le regard et la main à travers l'expérimentation de techniques graphiques et picturales dont la richesse se trouve bien au-delà de leurs seules dimensions illustratives. Cet apport constitue un socle essentiel pour envisager pleinement les qualités plastiques de ces médiums ainsi que leur portée théorique.

Groupes 4 et 5 - Mme LEARDI

Point de départ de toute pratique plastique, le dessin occupe une place centrale dans l'apprentissage des arts visuels. À travers une approche progressive, ce cours propose de questionner la représentation par le dessin et la peinture : du regard au geste, explorer la relation entre l'œil et la main, en passant par la maîtrise des outils et des techniques.

Groupe 5 - M. KARAGUEUZIAN/ Mme LEARDI

La pratique de la gravure, prolonge la pratique du dessin. De la résistance de la matrice à la question de l'original et du multiple. Ce cours propose d'adapter son geste et son écriture en intégrant le jeu des inversions gauche/droite, noir/ blanc, haut/bas et en s'appropriant les outils et matériaux spécifiques ainsi que les méthodes nécessaires à la réalisation d'une impression de qualité.

Groupes 6 et 7 - Mme DUBIEN

La pratique du dessin comme apprentissage du regard, l'expérimentation de la peinture comme ressenti de la couleur.

Groupe 1 - M. CADORET - Peinture

Expérimenter, appréhender et questionner les enjeux de la peinture par la pratique et l'exercice du regard.

Groupe 2 - M. RIVAT - Peinture

Ce cours a pour objectif de sensibiliser chaque étudiant.e.s à la nature et la facture de la peinture. Dans ce but le cours s'articulera autour d'un rendu final : une peinture d'une figure humaine en pied, faisant apparaître la totalité du corps, à l'échelle 1:1. Cette figure s'inspirera d'une description de texte littéraire choisie par chaque étudiant.e. L'idée est de se questionner sur la représentation du corps et de l'Humain à travers l'histoire de l'art et de la peinture, ainsi que d'exploiter les possibilités d'expression du sensible offertes par le geste, le support, le grand format, la couleur, la matière et tous les facteurs constitutifs de la peinture. Prendre conscience qu'une peinture n'est pas qu'une image, une représentation, mais un réel : une incarnation.

Groupes 3 et 5 - Mme BINOUX - Photographie

L'étudiant.e explore le champ de la photographie argentique afin d'en comprendre les spécificités et d'en apprécier les différentes dimensions. Il apprend à choisir les outils les plus adaptés à son projet, à articuler les pratiques analogiques et numériques, et à concevoir son travail dans sa globalité, de la prise de vue jusqu'à sa mise en espace.

Groupes 4 et 6 - M. BELON - Photographie

Ce cours de pratique plastique est dédié à la photographie argentique. Le processus de réalisation d'une image est étudié à partir de quelques incitations qui sont des invitations à l'expérimentation, afin de découvrir comment regarder le monde à travers un viseur et comment fabriquer un tirage, cet objet toujours captivant qui se pense dans une chambre noire. Une approche analytique et historique accompagne la pratique de la prise de vues et le travail en laboratoire.

Groupe 7 - Mme BERTRAND - Pratique du Design (approche volume)

Ce cours est une initiation aux pratiques en design objet, c'est-à-dire à l'apprentissage des différentes manières de donner forme aux objets et environnement qui nous entourent. Cet enseignement vise l'acquisition de références, de méthodes et d'outils propres à la démarche de projet en design, comprenant les phases de recherche, d'observation du réel, de retranscription et de création. Sous forme de productions visuelles et matérielles variées (croquis, dessins techniques, planches de présentation, maquettes en volume, etc.), l'étudiant.e sera amené.e à explorer certains fonctionnements formels, techniques et matériels, à composer et décomposer les objets et les espaces qui l'entourent, tout en questionnant leur usage, leur forme et leur identité.

Groupe 8 - Mme BERTRAND - Pratique du Design (approche graphique)

Ce cours est une initiation aux pratiques en design graphique et didactique visuelle, c'est-à-dire à l'apprentissage des différentes manières d'organiser et de transmettre des intentions et des connaissances par l'image. Cet enseignement vise l'acquisition de références, de méthodes et d'outils de communication visuelle, comprenant les phases de recherche, d'observation du réel, de retranscription et de création. Sous forme de productions visuelles et matérielles variées (croquis, collages, planches de présentation, leporellos, affiches, etc.), l'étudiant.e sera amené.e à composer un ensemble d'images, en articulant formes, couleurs, typographies et mise en page au service d'un message ou d'un contenu.

Les pratiques plastiques s'inscrivent dans la conduite et la réalisation d'un projet personnel associé à une réflexion référencée et contextualisée.

BLOC 4 - LANGUES

1°) Langue française : (CC : travaux en cours de semestre) **5 x 18 TD**

Ce cours propose de revoir les fondamentaux dans la maîtrise de la langue et s'attache également à aborder l'écriture dans ses rapports multiples et variés avec les images.

Groupes 1, 2, 3 et 5 - Mme JONANG

Groupe 4 - Mme FARIGOULE

2°) Anglais : (CC : travaux en cours de semestre) **6 x 12 TD**

Groupes 1 à 3 - M. Olaide OLANYAN

Groupes 5 et 6 -

À travers l'étude de différents documents, on approfondira les compétences propres aux langues vivantes (compréhension-expression orales et écrites, anglais en interaction). Niveau B2 du Cadre Européen attendu.

Thème(s) précisé(s) à la rentrée.

Remédiation - grammaire : *English Grammar in Use (with answers)*, Raymond Murphy (2004)

Entraînement oral : <http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english>

BLOC 5 - OUVERTURE ET SENSIBILISATION

1°) Théorie de l'image en mouvement : Magalie MARTIN (CT écrit 2h) **24 CM**

Ce cours est une introduction à l'étude des images en mouvement issues de contextes artistiques différents (cinéma expérimental, installation, arts numériques, cinéma de fiction, documentaire de création, ...). L'objectif est de maîtriser le vocabulaire et les bases de l'analyse filmique d'après un corpus d'œuvres de référence en histoire de l'art et du cinéma.

2°) Arts et spectacle : M. KAYA (CT : écrit) **18 CM**

Ce cours nous permettra d'interroger l'évolution, le statut et la place des spectateurices à travers l'histoire de l'art et les pratiques curatoriales contemporaines. Notre cheminement croisera les considérations de théoricien·ne·s contemporain·e·s mis·e·s en regard d'un corpus d'œuvres pluridisciplinaires allant de la photographie à la performance, de la vidéo à l'installation. Nous étudierons comment l'art et ses formes de monstration construisent le regard, modifient les comportements ou expérimentent des stratégies d'émancipation. Il s'agira donc de faire un pas en arrière pour faire entrer dans le champ de vision non plus seulement les œuvres, mais l'espace relationnel qu'elles tissent avec les spectateur·ice·s.

BLOC 6 - OUTILS MÉTHODOLOGIQUES ET PROFESSIONNALISATION

1°) Méthodologie analyse d'œuvres : 5 groupes (CC : dossier) **5 x 18 TD**

Des avant-gardes historiques de la première moitié du XXème siècle, jusqu'au début des années 80 : analyse d'œuvres emblématiques. Il s'agira d'étudier les grands mouvements de cette période, par l'intermédiaire de différents exposés. Structuré de manière diachronique, ce cours se proposera d'apporter une méthodologie d'analyse, quelle que soit la description de l'« objet » (peinture / sculpture / photographie / installation...), en s'appuyant aussi bien sur sa contextualisation historique, que son analyse sémantique, comparative, ou encore esthétique, en plus de son analyse plastique (repérage des médiums, techniques, matière, texture, couleur, lumière, espace, forme, organisation, composition, manière, support, cadre, cadrage...).

Groupes 1 et 2 - Mme BLIN
Groupe 3 - Mme DUMAS
Groupes 4 et 5 - M. BUCHANIEC

2°) Outils documentaires :

Module Arts plastiques : 5 groupes (CC : écrit 1h et exercices en ligne)
+ 6 h en ligne.

5 x 6 TD

Groupes 1 et 2 - Mme CONSTANT

Groupes 3 à 5 - M. FORLINI

Connaissance et exploitation des outils numériques pour la recherche.

Le cours méthodologique « outils documentaires » est dédié à l'ensemble des étudiants de la licence 1 et il se développe en 3 axes :

- des cours théoriques qui permettront de présenter les outils pour trouver, citer et présenter des références, nécessaires à tout travail à l'université ;
- un cours pratique à la Cité du Design pour exploiter et utiliser ces « outils documentaires » ;
- des exercices en ligne afin de se familiariser avec les méthodes de recherche : ces dernières forment ainsi un socle méthodologique indispensable pour la suite du parcours universitaire.

- **Recherche documentaire Module BU / PIX** : Voir page suivante et pages 40/41 « Mémo PIX » (CC : Qroc en ligne)

DEVELOPPER SES COMPETENCES INFORMATIONNELLES

COURS ET EXAMEN

1 - CONTEXTE :

Intitulé du cours : DEVELOPPER SES COMPETENCES INFORMATIONNELLES

Modalités : Entièrement en ligne sur la plateforme Moodle de l'université

Public cible : Tous les étudiants de L1 S1

Pré-requis : savoir manipuler un ordinateur, savoir accéder à Moodle, savoir se connecter à sa messagerie universitaire.

Durée totale : 4 h de TD en ligne

Charge de travail pour les apprenants : 4 heures de TD en ligne

ÉTUDIANTS EN PREMIÈRE ANNÉE

Lors de votre premier semestre, vous suivrez un cours en ligne de recherche documentaire. Ce cours sera l'occasion de répondre à vos questions.

2 - COMPÉTENCES VISÉES PAR LE DISPOSITIF / OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

A la fin de ce cours, l'apprenant sera capable de :

- Utiliser les services proposés par sa bibliothèque
- Se repérer dans sa bibliothèque pour y trouver des documents
- Choisir des mots-clés pertinents pour sa recherche d'information
- Choisir et identifier les documents utiles dans le cadre d'une recherche documentaire
- Faire une recherche efficace dans le catalogue des bibliothèques
- Accéder aux livres numériques, dictionnaire / encyclopédie en ligne utiles pour ses études

3 - MODALITÉS DU COURS EN LIGNE

Le cours en ligne est composé de différents chapitres. Pour chaque chapitre, des documents (vidéos, textes, diaporamas) et des exercices permettent d'acquérir les connaissances et compétences. Les notes obtenues aux exercices ne sont pas incluses dans la notation finale.

Deux séances de deux heures sont prévues dans l'emploi du temps afin de matérialiser le temps nécessaire à ce travail.

Les informations concernant ce cours sont diffusées par messagerie électronique universitaire tout au long du semestre.

Modalités d'accompagnement

- Tutorat spécifique dans les bibliothèques : Consultez votre messagerie ou le cours en ligne pour connaître les modalités précises de ce tutorat
- Pendant tout le semestre, les bibliothécaires répondent à vos questions sur le cours
- Une FAQ consultable sur le cours en ligne
- Une hotline : bu.formation@univ-st-etienne.fr (réponses du lundi au vendredi de 9h à 17h).

Mise à disposition de matériel :

- Ordinateurs fixes dans toutes les bibliothèques de l'UJM
- Prêt d'ordinateurs portables à domicile dans toutes les bibliothèques de l'UJM
- Prêt d'ordinateurs portables à utiliser sur place: dans la bibliothèque Tréfilerie.

4 - MODALITÉS D'EVALUATION

QROC (questionnaire à réponses ouvertes et courtes) informatisé en ligne sur Moodle.

A passer en décembre (dates communiquées par messagerie universitaire)

Attention ! avoir suivi le cours ne vous donne aucune note. Les exercices du cours ne sont pas comptabilisés dans votre évaluation.

Pour toute information sur ce cours, n'hésitez pas à poser vos questions aux bibliothécaires ou à écrire à bu.formation@univ-st-etienne.fr.

PROGRAMME DU SEMESTRE 2

BLOC 1 - THÉORIE ET CRITIQUE

1°) Histoire des arts : 2 groupes M. BELON (CT écrit 3h)

2 x 24 CM

À partir de l'analyse précise d'œuvres emblématiques, principalement des peintures et des sculptures, nous parcourrons une période qui s'étend de l'âge classique aux prémices de l'abstraction du tout début du XXe siècle en Europe.

BLOC 2 - OBJETS ET MÉTHODES

1°) Esthétique : 1 groupe Mme BLIN (CT écrit 3h)

18 CM

Les figures de l'artiste (2/2)

Artiste sans compromis ou spéculateur, aliéné, amoureux, ou encore engagé... Les diverses identités et postures prises par l'artiste seront questionnées, lors de ce second volet qui visera à dresser quelques typologies d'artistes, en confrontant des situations ou représentations artistiques - modernes comme ultra-contemporaines - à l'examen d'écrits philosophiques, sociologiques, etc.

BLOC 3 - OUTILS ET PRATIQUES DISCIPLINAIRES

1°) Arts numériques : 8 groupes (CC : ensemble de travaux)

8 x 48 TD

Cet enseignement se propose d'explorer l'art qui utilise le numérique comme simple outil, ce afin de créer des œuvres dites traditionnelles (photographie, sculpture, musique, etc.) et l'art qui l'utilise comme médium à part entière. C'est pourquoi, il faut connaître l'étendue des techniques et réflexions menées à partir du numérique afin de nourrir son imaginaire créatif et ainsi envisager des réalisations qui prennent sens dans le médium utilisé.

Groupes 1 et 2 - Mme BLIN

Interrogeant le statut des images et leur possible ambivalence, cet atelier familiarisera les étudiants à la retouche et au traitement d'images, en portant à leur connaissance différentes œuvres contemporaines en lien avec leur pratique numérique. Après avoir travaillé sur des images simples puis composites, les projets personnels évolueront vers l'élaboration d'un court-métrage réalisé à partir d'images fixes, à l'occasion de laquelle seront évoqués quelques procédés et références relatifs aux débuts du cinéma d'animation.

Groupe 3 et 8 - Magalie MARTIN

L'objectif de ce TD est de s'initier à la retouche d'image grâce à la pratique du logiciel Photoshop en répondant à des exercices et à des sujets imposés. Des mises en situation créatives permettront de se familiariser avec les principales fonctionnalités du logiciel et de développer une approche critique de la manipulation de l'image numérique.

Groupe 4 et 5 - Mme DUMAS

Ce cours est une initiation à l'utilisation du logiciel Photoshop. Les manipulations sont abordées de manières évolutives à travers le photomontage, l'affichage et le dessin. Les découvertes de plusieurs artistes en lien avec ces formes artistiques nourriront la culture théorique et la pratique des apprenants.

Groupe 6 - M. KOLMAN

Réflexions théoriques et esthétiques autour de l'art numérique à travers des propositions pratiques abordant images fixes, animées, photographie, dessin vectoriel, montage, son et modélisation 3D. Réalisation d'un projet personnel final.

Groupe 7 - M. BOUNIOT/ Mme LEBRUN

Ce cours propose un espace de création et de réflexion collective pensé comme un contre-pouvoir face aux logiques dominantes qui façonnent les environnements numériques, la circulation des images et des informations. Il alterne des temps d'apports théoriques (visionnage et analyse d'œuvres, partage de références artistiques et culturelles) et des temps d'expérimentation en atelier. À partir de protocoles de création, les étudiant-es développeront des outils d'analyse critique et de production artistique, en explorant les enjeux esthétiques, politiques et sociaux des outils techniques. L'expérimentation et les échanges collectifs sont au cœur de cette démarche, faisant de l'atelier un lieu où s'élaborent des formes de pensée et de création capables de déplacer les récits dominants et d'ouvrir des imaginaires alternatifs.

2°) Pratiques plastiques : 8 groupes

8 x 48 TD

(CC : ensemble de travaux et dossier écrit en relation avec la pratique proposée)

Pratique de l'estampe : Initiation à la pratique de la gravure (gravure sur bois, linoléum et taille-douce) ou à la pratique de la sérigraphie. Cette approche à la fois pratique et théorique permettra d'appréhender les enjeux contemporains de l'image imprimée.

ou

Volume : Cette approche pratique et théorique de la sculpture propose aux étudiants d'appréhender les techniques et les contraintes liées au volume et à l'espace (moulage, assemblage, maquette et installation). En expérimentant différentes approches de construction, nous chercherons à mieux comprendre les enjeux de la sculpture contemporaine.

Groupe 1 - Mme FAVIER - pratique de l'estampe

Ce cours propose de découvrir et de pratiquer les différentes techniques de la gravure, relevant aussi bien de la taille d'épargne que de la taille-douce, jusqu'au monotype. Les étudiants sont amenés à explorer les potentiels plastiques propres à chacune de ces pratiques.

Le vocabulaire spécifique ainsi que les références artistiques sont présentés sous différentes formes : exposés, présentations vidéoprojetées, dossiers de références imprimés ou transmis par voie numérique.

Groupes 2 et 3 - M. KARAGUEUZIAN - pratique de l'estampe

Groupe 4 - Mme PEROTTO - volume

Groupes 5 et 8 - M. SCHNYDER - volume

Groupe 6 - M. CARUSO - volume

Chaque séance est l'occasion de se confronter à la pratique du volume dans son rapport aux matériaux, aux gestes, au corps et à l'espace. Au-delà de la maîtrise des fondamentaux, le cours invite les étudiants à s'engager dans une démarche d'expérimentations plastiques. La mise en espace des travaux et leur verbalisation constituent des temps essentiels du cours, les étudiants sont amenés à mobiliser un vocabulaire adapté et précis, tout autant qu'à prendre du recul sur leurs productions. Il s'agit de favoriser l'émergence d'une analyse critique et la mise en perspective des expérimentations menées avec les pratiques artistiques actuelles. Les exercices et projets proposés visent à engager les étudiants dans une dynamique de recherche plasticienne. Par le truchement du volume, il s'agit d'apprendre à construire une démarche afin d'amener progressivement chacun à problématiser sa pratique.

Groupe 7 - Mme CONSTANT - volume

BLOC 4 - LANGUES

1°) Langue française : 5 groupes (CC : dossier)

5 x 18 TD

Synthèse de documents axée autour de la culture mythologique.

Étude d'un corpus de documents patrimoniaux portant sur les grands mythes fondateurs (textuels et HdArts) autour d'un thème (la guerre, la métamorphose, le châtement divin, etc.).

Groupes 1 et 2 - M. DEVUN

Groupes 3 et 4 - Mme JONANG

Groupe 5 - M. PITAVY

2°) Anglais : 6 groupes (CC : travaux en cours de semestre)

6 x 12 TD

Groupes 1 à 3 - M. OLANIAN

Groupes 4 à 6 (Information donnée à la rentrée)

Voir présentation semestre 1.

BLOC 5 - OUVERTURE ET SENSIBILISATION

1°) Sciences de l'art : Mme FAVIER (CT : écrit 3h)

24 CM

Approche transhistorique des problématiques et notions fondamentales des arts plastiques. Les productions artistiques de toute époque seront mises en perspective et questionnées à partir des grandes problématiques notionnelles disciplinaires. Le cours sera structuré en plusieurs axes et les notions fondamentales abordées différentes en fonction des années. Elles peuvent par exemple porter sur les programmes suivants : "couleur et lumière. Perceptions et représentations"; ou " image, représentation, simulation, réalité et fiction" ; ou « matières, matériaux, matérialité » ou « la narration visuelle ».

2°) Arts et spectacle : Mme KAYA (CT : écrit)

18 CM

Cf. S1

BLOC 6 - OUTILS MÉTHODOLOGIQUES ET PROFESSIONNALISATION

1°) Méthodologie analyse d'œuvres : 5 groupes (CC : dossier)

5 x 18 TD

Selon une approche en sciences de l'art, ce cours proposera d'apporter une méthodologie de l'analyse plastique de l'artefact artistique et culturel, quelle que soit la période de sa création, jusqu'à l'extrême contemporain. Il s'agira de mobiliser un champ notionnel et un vocabulaire plastique précis pour analyser des productions de toute nature (peinture / sculpture / photographie / dessin / installation / video...), et de toute époque, en les mettant en perspective de manière à problématiser et relever des questionnements artistiques, esthétiques et thématiques communs.

Groupe 1 - Mme CADAUREILLE

Groupes 2 à 3 - Mme CONSTANT

Structuré de manière diachronique, ce cours se propose d'apporter une méthodologie d'analyse – adaptable aux divers « objets » artistiques (peintures, sculptures, photographies, installations...) – s'appuyant aussi bien sur des éléments de contextualisation historique, que d'analyse sémantique, comparative, ou encore esthétique, en plus d'une analyse plastique (repérage des médiums, techniques, matière, texture, couleur, lumière, espace, forme, organisation, composition, manière, support, cadre, cadrage...).

Groupe 4 - M. WANT

Groupes 5 - M. PINAROLI

PROGRAMME DU SEMESTRE 3

BLOC 1 - OBJETS ET MÉTHODES

1°) Histoire de l'art : Mme DUMONT (CT : écrit 2h)

24 CM

Les avant-gardes historiques, du Fauvisme au Pop Art

Ce cours permet d'aborder la période des avant-gardes historiques à partir des grands mouvements qui la composent, des années 1900 aux années 1960, en s'appuyant sur les différents médiums que sont la peinture, la photographie, les collages, la sculpture, etc. Le cours magistral repose sur une synthèse des connaissances qui concernent les principaux courants historiques et permet de situer les œuvres dans leur contexte social, historique, idéologique, dans leurs liens aux œuvres du passé et dans la dynamique des échanges contemporains. Il est accompagné en permanence par la projection d'œuvres et complété par des références bibliographiques. Ce cours fournit des connaissances historiques et analytiques nécessaires pour comprendre l'art contemporain, et initie en même temps à la fabrique de l'histoire de l'art, en perpétuelle évolution, dont les changements majeurs sont explicités lors des séances.

2°) Esthétique : M. OLCÈSE (CT : écrit 3h / dissertation ou commentaire de texte)

24 CM

Art et nature

Ce cours se propose d'envisager les relations entre art et nature en interrogeant notamment la manière dont la nature peut passer du statut de motif à celui d'opérateur de la forme esthétique. De la philosophie grecque aux pratiques artistiques contemporaines, il s'agira de se demander si la nature n'est pas toujours à la fois imagée et imageante, ce qui conduira à considérer l'œuvre d'art, non pas comme une représentation de la nature, mais comme un acte de présence et d'ouverture au réel.

BLOC 2 - THÉORIE ET CRITIQUE

1°) Sciences de l'art : M. FORLINI (CT : dossier d'analyse d'œuvres)

24 CM

Penser (par) le dessin

La notion de dessin renvoie à des réalités sensiblement différentes en fonction des époques et des champs disciplinaires. Le dessin est, entre autres, un moyen de capter le réel, de matérialiser une idée ou d'exprimer une émotion. A partir d'une analyse du terme « dessin » saisi dans sa polysémie et son historicité (*designo*, *dessein*, *dessin*), le cours vise à interroger les enjeux artistiques, philosophiques, sociologiques ou encore anthropologiques de ce médium. Cette étude, bien que théorique, s'appuie sur de nombreux exemples de dessins ayant des statuts différents, recourant à des techniques variées, datant de périodes diverses et provenant d'une multiplicité d'aires géographiques.

2°) Art et technique : Mme MARTIN/ Mme KAYA (CC : dossier)

24 CM

Art contemporain et nouveaux médias

Ce cours propose d'explorer les pratiques artistiques contemporaines qui se saisissent des possibilités des techniques numériques et des nouveaux médias pour produire des contre-récits à ceux que nous assènent les structures de pouvoir. La première partie du cours (Magalie Martin) s'appuiera sur un corpus d'œuvres d'art contemporain qui traitent des notions de sousveillance, de *tactical media* et de post-vérité. La seconde partie (Marie Kaya) se penchera davantage sur les stratégies artistiques contemporaines influencées par des tactiques de camouflage, de sabotage

et d'infiltration dans le champ du numérique. Il s'agira d'interroger le détournement des infrastructures techno-féodales, devenues lieu privilégié des systèmes d'une surveillance généralisée.

BLOC 3 - OUTILS / PRATIQUES DISCIPLINAIRES

1°) Dessin : 5 groupes (CC : ensemble de travaux)

5 x 48 TD

Groupes 1 et 2 - M. CARUSO

Chaque séance est l'occasion de se confronter aux pratiques graphiques à travers une approche technique, plastique ou expérimentale qui va au-delà de la seule maîtrise académique. Il s'agit de développer, par tous les moyens graphiques, des écritures plastiques singulières en prise avec la création contemporaine. La mise en espace des travaux et leur verbalisation constituent des temps essentiels du cours, les étudiants sont amenés à mobiliser un vocabulaire adapté et précis, tout autant qu'à prendre du recul sur leurs productions. Il s'agit de favoriser l'émergence d'une analyse critique et la mise en perspective des expérimentations menées avec les pratiques artistiques actuelles. Les exercices et projets proposés visent à engager les étudiants dans une dynamique de recherche plasticienne. Par le truchement du dessin, il s'agit d'apprendre à construire une démarche afin d'amener progressivement chacun à problématiser sa pratique. Le travail se poursuit de manière conséquente en dehors des séances de cours, afin de conduire une pratique régulière et soutenue du dessin sur l'ensemble du semestre.

Groupe 3 - Mme BLIN

La pratique graphique, par une approche diversifiée de techniques, outils, et formats, sera expérimentée dans ses formes les plus diverses.

Groupes 4 et 5 - Mme FAVIER

Chaque séance est l'occasion de se confronter aux pratiques graphiques à travers une approche technique, plastique, expérimentale et/ou procédurale qui va au-delà de la seule maîtrise académique. Il s'agit de développer, par tous les moyens du dessin, des écritures plastiques articulant savoir-faire fondamentaux et création contemporaine. La mise en espace des travaux et leur verbalisation constituent des temps essentiels du cours, favorisant l'analyse critique, l'échange et la mise en perspective des expérimentations menées avec les pratiques artistiques actuelles. Un temps de mise en espace verbalisation collective est très régulièrement proposé, à partir des productions accrochées afin d'amener les étudiants à mobiliser un vocabulaire adapté et précis, et à prendre du recul sur leurs productions. Il s'agit là d'un temps essentiel au cours favorisant l'analyse critique, l'échange et la mise en perspective des expérimentations menées avec les pratiques artistiques actuelles. Le travail se poursuit de manière conséquente en dehors des séances de cours, afin de favoriser une pratique régulière et soutenue sur l'ensemble du semestre. Au fil du semestre, les exercices sont davantage articulés à des questionnements problématisés. Les exercices sont conçus, à partir de compétences identifiées, articulées à un champ notionnel et à référentiel précis. Les références artistiques proposées peuvent appartenir à toutes les périodes de l'histoire de l'art et être présentées sous différentes formes : exposés, présentations vidéoprojetées, dossiers de références imprimés ou transmis par voie numérique.

2°) Arts numériques : 5 groupes (CC : ensemble de travaux)

5 x 48 TD

Cet enseignement se propose d'explorer l'art qui utilise le numérique comme simple outil, ce afin de créer des œuvres dites traditionnelles (photographie, sculpture, musique, etc.) et l'art qui l'utilise comme médium à part entière. C'est pourquoi, il faut connaître l'étendue des techniques et réflexions menées à partir du numérique afin de nourrir son imaginaire créatif et ainsi imaginer des réalisations qui prennent sens dans le médium utilisé.

Groupe 1 - M. MATHEVET

Création sonore

Ce cours interroge les modalités plastiques de l'écriture du sonore et du musical. S'appuyant sur un champ référentiel large qui s'étend de la musique contemporaine aux arts sonores, ce cours de pratique questionnera la partition et le script, la prise de son et la mémoire, l'installation sonore et l'espace, la technologie et le bricolage, l'œuvre et l'éphémère, l'écriture et la performance... bref une mise en abyme de la plasticité elle-même.

Groupe 2 - Mme MAES

Groupes 3 - M. TARDIF

Images génératives - introduction à Processing

Processing est un langage de programmation dédié à la création numérique interactive. C'est - entre autres - un puissant outil de génération, manipulation, transformation d'images. Durant ce cours nous l'utiliserons pour créer des modules interactifs, visuels et sonores.

Groupes 4 - Mme NOSELLA

Image [espace] mouvement : expérimenter l'installation vidéo

De la prise de vue à l'exposition, ce cours propose une série d'expérimentations pour explorer la plasticité de la vidéo à travers notamment son installation. Les séances d'atelier seront ponctuées de visionnages et de discussions autour d'objets artistiques et théoriques selon les thématiques abordées. L'évaluation se fera au fil du semestre *via* les différents exercices proposés (les productions artistiques et recherches théoriques présentées à l'oral feront parfois l'objet d'un écrit).

Groupe 5 - M. HART

Vidéo - Arts numériques

Ce cours est une initiation aux langages, aux outils et techniques de la composition d'images en mouvement. La vidéo comme forme d'écriture, une matière malléable qui ouvre les possibles de la spéculation narrative. Ce cours s'articule autour de multiples médiums, images, son, espace et narrations (fictionnelle, poétique et documentaire), visant à créer des espaces imaginaires engageants.

BLOC 4 - LANGUES

1°) Langue française : 3 groupes (CC : dissertation)

3 x 18 TD

Groupes 1 et 2 - Mme JONANG

Groupe 3 - M. PITAVY

2°) Anglais : 3 groupes (CC : travaux en cours de semestre)

3 x 18 TD

Groupe 1 - M. OLANIYAN

Groupes 2 et 3 - Mme COLLINS

À travers l'étude de différents documents, on approfondira les compétences propres aux langues vivantes (compréhension-expression orales et écrites, anglais en interaction). Niveau B2 du Cadre Européen attendu.

Thème(s) précisé(s) à la rentrée.

Remédiation grammaire : *English Grammar in Use (with answers)*, Raymond Murphy (2004)

Entraînement oral : <http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english>

BLOC 5 - OUVERTURE ET SENSIBILISATION

1°) OS : Un cours au choix. Attention, places limitées

Nouveauté : préparation au concours de CRPE (1er degré)

Informations supplémentaires données à la rentrée et dans le livret général ALL.

BLOC 6 - OUTILS METHODOLOGIQUES ET PROFESSIONNALISATION

1°) Projet Personnel et Professionnel (PPP 1) : 6 groupes (Validation S4)

6 x 3 TD

Groupes 1 à 6 - Mme TULOUP

Groupe 7 - Mme TULOUP

Pour les étudiants qui se destinent au CAPES - stages d'observations

Validation au semestre 4

Voir présentation page 32

PROGRAMME DU SEMESTRE 4

BLOC 1 - OBJETS ET MÉTHODES

1°) Pratique plastique théorisée : 4 groupes (CC : ensemble de travaux)

4 x 24 TD

À partir d'une incitation extérieure, l'étudiant met en place des projets plastiques problématisés qui manifestent une singularité et des partis pris réfléchis, nourris par une culture artistique actualisée et une volonté d'expérimentation. En soumettant ses propositions plastiques à des regards extérieurs, ceux de l'enseignant et des autres étudiants, il remet en question et affermit son rapport à la création artistique.

Groupe 1 - M. BELON

Préparation au CAPES

Groupe 2 - M. CARUSO

Construit de manière à accompagner progressivement les étudiants dans le développement d'une pratique plastique personnelle, ce cours vise à les engager dans une démarche exploratoire au sein de laquelle il s'agit d'affirmer des partis pris plastiques, sémantiques et conceptuels cohérents, et de les mettre en œuvre dans des productions plastiques abouties, en prise avec les pratiques artistiques actuelles. L'accrochage des travaux et leur verbalisation constituent des temps essentiels du cours. Les étudiants sont amenés à mobiliser un vocabulaire adapté et précis, tout autant qu'à prendre du recul sur leurs productions afin de conscientiser ce qui est à l'œuvre dans leur pratique comme dans celle de leurs pairs. Il s'agit de favoriser l'émergence d'une analyse critique et de mettre les productions proposées en perspective avec les enjeux de la scène artistique contemporaine auxquels il convient d'apprendre à se confronter pour se positionner.

Groupe 3 - M. FORLINI

Groupe 4 - Mme KAYA

2°) Esthétique : M. OLCESE (CT : écrit 3h / Dissertation ou commentaire de texte)

24 CM

Art et utopie

Il appartient aux œuvres d'ouvrir l'espace qui nous permet de les rencontrer et de transformer les lieux dont elles se saisissent ou qu'elles investissent. L'espace de l'art est toujours à venir, ce qui affecte les œuvres d'une dimension fondamentalement utopique qu'il s'agira d'interroger.

A l'issue du cours, les étudiants développent leur esprit critique.

BLOC 2 - THÉORIE ET CRITIQUE

1°) Histoire de l'art : Mme SIMON (CT : écrit 2h)

24 CM

Entre 1965 et 1990, les arts visuels connaissent une transformation majeure : l'œuvre ne se définit plus uniquement comme objet autonome, mais comme expérience de l'espace, du corps, du langage et du contexte. Cette mutation traverse des courants tels que le Minimalisme, l'Art conceptuel, le Land Art, l'Arte Povera, la Performance et les pratiques postmodernes. Ce cours propose une lecture transversale de ces mouvements en les mettant en relation avec d'autres champs de création – architecture, danse, littérature et pratiques sonores – afin de comprendre comment l'art contemporain redéfinit ses propres médiums, ses conditions d'apparition et ses modes d'expérience. L'approche combine analyse d'œuvres, étude de cas et mise en perspective

théorique, afin de construire des outils critiques permettant de lire les transformations majeures de la création contemporaine. À l'issue du cours, les étudiant-es seront en mesure d'identifier et de situer les principaux courants artistiques entre 1965 et 1990, tout en développant une capacité d'analyse des œuvres prenant en compte leurs dimensions formelles, contextuelles et conceptuelles. Ils et elles acquerront une compréhension des notions de dématérialisation de l'œuvre, d'espace, de performance et de dispositif, ainsi qu'une aptitude à mettre en relation les arts visuels avec d'autres disciplines telles que la danse, l'architecture, la littérature ou la musique. Le cours vise également à enrichir leur vocabulaire critique afin de décrire avec précision les pratiques contemporaines, à construire une lecture transversale des mutations de l'art contemporain, et à savoir argumenter à l'oral comme à l'écrit à partir d'analyses d'œuvres.

2°) Sciences de l'art : Mme CONSTANT (CT : dossier d'analyse d'œuvres) **24 CM**

Ce cours propose de porter un regard croisé sur des œuvres d'époques et de contextes socio-culturels divers afin d'envisager au prisme de l'art les tensions et porosités qui régissent les rapports entre humains et non-humains. À travers certains motifs et gestes récurrents dans l'histoire de l'art, il s'agira d'étudier ce que les œuvres racontent de la sensibilité à l'égard du vivant non-humain, de considérer les imaginaires culturels qui les soutiennent et qu'elles contribuent à forger en retour.

3°) Théorie de l'image en mouvement : M. OLCESE (CT : écrit 1h30 / Devoir d'analyse filmique sur table) **24 CM**

Cinéma et poésie

Dès les années 1920, théoriciens et cinéastes de l'avant-garde cinématographique se sont efforcés de penser les spécificités du médium filmique et de le libérer de son inféodation commerciale au théâtre. Nous verrons que l'expression poétique (et musicale) constitue un élément moteur de cet effort d'émancipation.

À l'issue du cours, les étudiants développent leur esprit critique et leur capacité d'analyse filmique

BLOC 3 - OUTILS / PRATIQUES DISCIPLINAIRES

1°) Pratique plastique 1 : 5 groupes (CC : ensemble de travaux) **5 x 48 TD**

Groupe 1 : M. STOFLETH - Photographie

Approche théorique et plastique de la photographie contemporaine articulée autour d'une recherche d'écriture personnelle. Pratique de prises de vues argentique et numérique.

Groupe 2 : Mme TUOT - Mme MATICHARD - Gravure/ Sérigraphie

Pratique de la sérigraphie et de la gravure, initiation ou perfectionnement. Les étudiant.e.s travailleront autour d'un projet collectif d'édition d'art en sérigraphie à l'atelier INKOOZING (coffret, livre d'artiste, affiche...), parallèlement à un travail personnel en gravure dans l'atelier du site Papin. À l'issue du cours, les étudiant.e.s auront acquis une maîtrise des techniques de base de la sérigraphie et de certaines techniques de gravure (gravure sur bois, linoleum, gaufrages et/ou taille-douce). Ils ou elles pourront également appréhender les enjeux contemporains de l'image imprimée, ainsi que les spécificités des différentes techniques abordées, sur un plan technique comme sur un plan esthétique.

Groupe 3 : M. PINAROLI - Scénographies, performances

Le cours propose d'œuvrer, de discuter et de réfléchir collectivement à différentes modalités d'apparition des œuvres qui incluent de la temporalité : projection d'un film, performance, sculpture activable, installation pénétrable, œuvre environnementale ou projet participatif. En partant de

sujets à réaliser en solo ou en groupe, de l'espace proposé par le site Denis Papin et ses extérieurs, de vos idées et de vos expérimentations, je propose de vous accompagner, tant dans la réalisation de votre projet que dans l'analyse et le débriefing collectif qui suivent les présentations.

Groupe 4 : M. KARAGUEUZIAN - Gravure

Initiation ou approfondissement à la pratique de la sérigraphie. Cette approche à la fois pratique et théorique permettra d'appréhender les enjeux contemporains de l'image imprimée.

Groupe 5 : M. BELON - Photographie

Photographie argentique en noir et blanc. Prise de vue, approfondissement du travail de tirage. Analyse d'œuvres de photographes américains et européens de la deuxième moitié du XXème siècle.

2°) Pratique plastique 2 : 5 groupes (CC : ensemble de travaux)

5 x 48 TD

Groupe 1 - Mme BERTRAND - Pratiques Design

Ce cours est dédié aux pratiques du design, couvrant aussi bien l'objet, l'espace que le graphisme. À travers diverses productions visuelles et matérielles variées (croquis, collages, maquettes 2D et 3D, prototypes, CAO, etc.) et en tenant compte des enjeux de notre époque (crises climatiques, sociales et économiques), les étudiant.e.s seront invité.e.s à se poser la question suivante : que veut dire concevoir pour les autres aujourd'hui ? Les projets, qu'ils soient individuels et/ou collectifs, incluront des phases de recherche, de conception et de développement d'une intention.

Groupes 2 et 4 - Mme KAYA - Peinture

Ce cours explore la plasticité et la richesse des rendus que permet une maîtrise rigoureuse de la matière picturale. Nous reviendrons aux fondements de la peinture par une initiation à sa confection. Cette approche matérialiste sera mobilisée pour questionner les nouvelles perspectives de ce médium dans le champ des pratiques plastiques contemporaines.

Groupe 3 - Mme PEROTTO - Volume/Performance

Le cours se déploiera à partir du champ de la sculpture, envisagée comme le médium de rencontre sensible et active entre des corps plastiques et des corps humains, dans des espaces situés. La mise en œuvre concrète de la matière dans l'espace sera notre point d'entrée dans les pratiques de la performance.

Groupe 5 - M. HART - Installation

Espace public/Espace privé

Ce cours propose d'explorer et d'expérimenter différentes pratiques de création d'installations dans l'espace public et ou privé. Une attention particulière sera portée aux processus de création, à l'analyse des relations entre espace, narratif, matériau, lumière, son, présence du spectateur, et à la documentation du travail et aux modalités de présentation des œuvres.

BLOC 4 - LANGUES

1°) Langue française : 3 groupes (CC : écrits créatifs/argumentatifs)

3 x 18 TD

Groupes 1 et 2 - M. DEVUN

Groupe 2 - Mme JONANG

2°) Anglais : 3 groupes (CC : travaux en cours de semestre)

3 x 18 TD

Groupe 1 - M. OLANIYAN

Groupe 2 - Mme BECHARD-LEAUTE

Groupe 3 - Information communiquée à la rentrée

Voir présentation semestre 3.

BLOC 5 - OUVERTURE ET SENSIBILISATION

1°) OS ALL 2024-2025 : Un cours au choix. Attention, places limitées

Nouveauté : préparation au concours de CRPE (1er degré)

Informations supplémentaires données à la rentrée et dans le livret général ALL.

BLOC 6 - OUTILS MÉTHODOLOGIQUES ET PROFESSIONNALISATION

**1°) Projet professionnel personnel (PPP2) / Stage : 6 groupes (CC : dossier)
Cap avenir**

6 x 3 TD

Groupes 1 à 6 - Mme TULOUP

Groupe 7 - Mme TULOUP

Pour les étudiants qui se destinent au CAPES - stages d'observations

Voir présentation page suivante.

PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL (PPP)

Objectifs

- Définir ou préciser un projet personnel et professionnel
- Confronter ce projet aux réalités du monde du travail
- Développer une attitude critique vis-à-vis des informations reçues
- Adopter une démarche active face à l'enseignement

Les étudiant·e·s pourront choisir entre :

- effectuer un stage filé (équivalent 35h) au semestre 4 donnant lieu à un rapport d'une ou deux pages.
- rédiger une synthèse (5 à 10 pages) : *cf ci-dessous*.

Dans tous les cas, chacun·e doit assister à l'ensemble des séances PPP.

Déroulement du module (6h en groupe, 1h Cap Avenir)

Étape 1 : Enseignant·e en groupe (environ 12 étudiant·es par groupe)

- Présentation de la démarche
- Présentation des projets de recherche des étudiant·e·s et distribution des fiches.

Étape 2 : Cap Avenir (1 h.)

- Atelier de recherche documentaire en groupe sous la conduite d'un·e professionnel·le. Découverte des outils de recherche, repérage des documents nécessaires à la construction du projet.

Étape 3 : Enseignant·e en groupe

Bilan d'étape de la recherche documentaire et préparation de l'interview du professionnel.

- Réalisation d'une interview

- Afin de confronter les informations trouvées au monde du travail, le dossier s'appuie sur l'interview d'un professionnel.

Étape 4 : Enseignant·e en groupe (en fin de semestre)

- Un oral

Chaque étudiant·e présente son projet oralement en dix minutes environ, éventuellement avec un support visuel (PowerPoint).

- Un écrit (remis à l'enseignant·e le jour de la soutenance)

Rédaction d'une synthèse (entre 5 à 10 pages maximum) où l'étudiant·e tire les conclusions de sa recherche et donne une appréciation personnelle où, entre autres, il confronte la documentation et les informations reçues et précise sa position. Les différents documents du parcours (forum, interview, documents liés au métier) sont joints en annexes.

OU

- Rédaction d'un rapport d'étonnement pour les étudiant·e·s ayant choisi le stage : il s'agit (en 1 ou 2 pages) d'exposer, entre autres, la conformité ou le décalage entre vos attentes, représentations et la réalité du terrain.

Évaluation

Le dossier « projet personnel et professionnel » fait l'objet d'une validation et donne lieu à l'attribution de crédits ECTS dans le cadre du semestre 4 de licence. La note reçue prend en compte :

- l'assiduité aux séances : 1 h avec Cap Avenir et 6h avec l'enseignant·e (points de pénalités en cas d'absence non justifiée).
- la séance de présentation orale
- la synthèse écrite

Les étudiant·e·s inscrit·e·s en bloqué doivent prendre contact avec l'enseignant·e responsable de semestre ou d'année.

Attention : Pas d'examen de rattrapage

PROGRAMME DU SEMESTRE 5

BLOC 1 - THÉORIE ET CRITIQUE

1°) Articulation théorie et pratique : 4 groupes

4 x 18TD

(CC : travaux en cours de semestre)

Le cours "articulation théorie et pratique" se situe dans la continuité de "pratiques plastiques théorisées" en L2. A travers des sujets permettant d'explorer différents médiums ainsi que les relations entre productions, références théoriques et discours, le cours se déploie sur deux semestres en proposant des formats variés, travail de groupe ou individuel, expérimentation plastique et textuelle. Au second semestre l'accent sera mis sur l'accompagnement, en complément du cours de séminaire recherche-crétion (voir plus loin), de l'émergence d'une pratique artistique personnelle supportée par des écrits.

Groupe 1 : Mme KAYA

Groupe 2 : M. PASQUET

Groupe 3 : M. CARUSO

Pensé de manière à accompagner les étudiants dans la construction, le développement et l'affirmation d'une pratique plastique personnelle, ce cours vise à les engager dans une démarche d'expérimentation et de recherche au sein de laquelle il s'agit d'assumer des partis pris plastiques, sémantiques et conceptuels cohérents et de les mettre en œuvre dans des productions plastiques abouties, en prise avec les pratiques artistiques actuelles afin d'alimenter les réflexions conduites en cours de Séminaire Recherche-Crétion.

Groupe 4 : M. FORLINI Préparation au CAPES

2°) Histoire de l'art : M. BARDIN (CT : écrit 3h)

24 CM

"En 1953, le syndicat national des instituteurs écrivait que la bande dessinée conduisait à la « paresse intellectuelle ». Si depuis le regard sur la bande dessinée a heureusement changé, certains préjugés tenaces demeurent. De Rodolphe Töpffer à Chris Ware, de Hergé à Pierre la Police ce cours proposera un cheminement dans l'histoire ancienne et moderne de la bande dessinée et discutera de ses liens étroits et féconds avec la création contemporaine sous toutes ses formes."

3°) Arts, discours et sociétés : M. FLAHUTEZ (CT : écrit 2h)

24 CM

Ce cours est un approfondissement sur les arts du XX-XXIe siècle et les arts visuels, dans une perspective prioritairement d'analyse iconologique et de compréhension des enjeux contemporains. Ce cours se propose d'aborder les œuvres selon des méthodes d'approches qui relèvent de différents champs comme l'histoire de l'art, les études visuelles, la sociologie, les études sur le genre, les études queer, post et décoloniales, la sémiologie, la psychanalyse, etc. Il s'agit de faire jouer l'interdisciplinarité afin de mieux cerner les outils qui peuvent être convoqués pour l'analyse contemporaine, la création et d'une manière générale la réflexion des étudiants sur leurs pratiques. La bibliographie est à télécharger ici:

<https://mood.univ-st-etienne.fr/course/view.php?id=6286>

BLOC 2 - OBJETS ET MÉTHODES

1°) Images et sociétés : Mme DUMONT (CT : écrit 2h)

24 CM

L'histoire de l'art renouvelée par les perspectives féministes, postcoloniales et écologistes

Ce cours aborde l'histoire de l'art à partir de plusieurs points de vue, qui ont renouvelé la manière d'envisager l'art et la fabrique de son récit. On s'attachera ainsi à une approche féministe, élargie aux questions de genre, de masculinités et queer, mais aussi aux perspectives issues des études postcoloniales et des implications écologistes pour analyser des œuvres contemporaines ou en relire de plus anciennes à nouveaux frais. Le cours repose sur une approche culturelle, analytique et interprétative des œuvres, dont la signification, le langage formel et la réception sont replacés dans leur contexte social, politique, historique, en résonance avec les textes importants qui en structurent la compréhension.

2°) Formes et dispositifs : M. OLCESE (CC : dossier / analyse filmique)

24 CM

Le montage

Le cinéma n'a cessé d'explorer les possibilités de ce procédé d'écriture qu'est le montage, « la seule invention du cinéma » selon Godard, et en a révélé toute la portée. Cette forme d'écriture, à la fois poétique et technique, pose la question de l'accès aux images mais aussi de leur devenir. Entre ces deux pôles, le caractère toujours lacunaire et fragmentaire des images induit une dynamique d'expression formelle dont il appartient au cinéma de montrer toute la portée. A l'issue du cours, les étudiants développent leur esprit critique et leurs capacités d'analyse filmique.

3°) Introduction au Design : M. BARDIN (CT : écrit 3h)

24 CM

Croisant approche historique et esthétique le cours « introduction au design » se propose de questionner la notion de design de la révolution industrielle au tournant du XXIème siècle dans toutes ses dimensions : esthétique industrielle appliquée à un objet fonctionnel, design d'espace, design graphique entre autres.

BLOC 3 - OUTILS / PRATIQUES DISCIPLINAIRES

1°) Séminaire Recherche Création : 4 groupes

4 x 30 TD

(CC : projet de fin de semestre et dossier)

Les étudiants construisent un projet à partir des modes d'expression et des cheminements théoriques qu'ils ont choisis et des stratégies qui leur sont propres. L'objectif de ce séminaire est l'actualisation rigoureuse de la relation théorie-pratique, fondement de la discipline arts plastiques. Les étudiants sont ainsi initiés aux enjeux de la recherche en arts plastiques. Ils sont tenus de produire un mémoire où leur production plastique est indissociable de leur réflexion théorique.

Groupe 1 - M. PASQUET

Groupe 2 - Mme KAYA

Groupe 3 - M. CARUSO

Ce séminaire synthétise l'ensemble des connaissances et des compétences acquises au cours du cursus de licence. Les étudiants y élaborent une démarche personnelle à partir des modes d'expression et des cheminements théoriques qu'ils ont choisis et des stratégies qui leur sont propres. L'objectif de ce séminaire est de s'emparer des questionnements théoriques qui émergent d'une pratique plastique personnelle dense et soutenue afin de les articuler avec un

maillage théorique riche et maîtrisé aboutissant à la rédaction d'un mémoire de recherche. Cette articulation constitue le fondement de la discipline des arts plastiques. Il s'agit en outre d'apprendre à situer son travail, ainsi qu'à regarder, analyser et mettre en perspective des œuvres d'art en lien avec ses préoccupations plastiques et théoriques.

Groupe 4 - M. BELON

2°) Pratiques plastiques : 5 groupes (CC : ensemble de travaux)

5x 36 TD

Groupe 1 - M. BELON - Photographie

Organisé principalement sous forme de séminaire, ce cours privilégie une approche par références en fonction des projets personnels développés, invite à porter un projet photographique jusqu'à sa phase d'accrochage et de présentation, et encourage des ouvertures vers d'autres types de pratiques artistiques.

Groupe 2 - Mme CADAUREILLE - Volume

Ce cours de Volume propose d'expérimenter «la sculpture dans un champ élargi» (R. Krauss, 1985) en intégrant l'espace, le paysage et le corps, afin d'aborder l'installation mais aussi la performance. À partir de matériaux simples et du monde qui nous entoure, nous nous interrogerons sur les gestes qui font sens et produisent ladite « sculpture ».

Groupe 3 - Mme MAES - Vidéo-performance

Information donnée à la rentrée.

Groupe 4 - M. PASQUET - Installations, scénographies et performances

Entre geste et dispositif, l'atelier interroge ce que produisent les formes : non seulement des objets, mais des déplacements, des scènes, des adresses - et les opérations d'extraction, de captation et de transformation qui les traversent. Une attention "interartistique" portée au travail en train de se faire, et à une potentielle œuvre achevée.

Groupe 5 - Mme TUOT - Pratiques graphiques

Pratique de la gravure et du livre d'artiste, initiation ou perfectionnement. Les étudiant.e.s travailleront autour d'un projet à la fois collectif et personnel d'édition d'art en gravure (gravure sur bois, lino, gaufrage et/ou taille douce). À l'issue du cours, les étudiant.e.s auront acquis ou approfondi la maîtrise de certaines techniques de base de la gravure et de l'art du livre (travail de la plaque, encrage, impression, façonnage du papier...). Ils ou elles pourront également appréhender les enjeux contemporains de l'image imprimée et du livre d'artiste.

BLOC 4 - LANGUES

1°) Anglais : 3 groupes (CC : travaux en cours de semestre)

3 x 18 TD

Groupe 1 : M. OLANIYAN

Groupe 2 : Information donnée à la rentrée

Groupe 3 : Mme BECHARD-LEAUTE

BLOC 5 - OUVERTURE ET SENSIBILISATION

1°) OS ALL 2025-2026 : Un cours au choix, attention places limitées.

Nouveauté / UEOS Préparation au CAPES : (Epreuves écrites : 12CM + 12 TD)

Informations supplémentaires données à la rentrée et dans le livret de la faculté ALL.

1°) Initiation à la recherche et journées d'étude/séminaires : 3 groupes**3 x 3TD****Groupe 1 à 3 - Mme CONSTANT**

Ce cours propose de sensibiliser les étudiant·e·s aux enjeux de la recherche académique, et plus spécifiquement en arts plastiques. Il s'agira d'apprendre à construire une réflexion au plus près des artistes et de leurs œuvres, tout en formalisant des contenus rédactionnels précis, en accord avec les normes académiques et les enjeux d'intégrité de la recherche.

2°) Passage certification PIX : voir page dédiée

PROGRAMME DU SEMESTRE 6

BLOC 1 - THÉORIE ET CRITIQUE

1°) Articulation théorie et pratique : 4 groupes

4 x 18TD

(CC : travaux en cours de semestre)

Groupe 1 : Mme KAYA

Groupe 2 : M. PASQUET

Groupe 3 : M. CARUSO

Ce cours constitue l'aboutissement de la formation en pratique plastique théorisée. Il offre aux étudiants, l'occasion d'éprouver leur pratique personnelle dans un contexte proche des réalités du milieu professionnel.

Groupe 4 : M. FORLINI Préparation au CAPES

2°) Histoire de l'art : Mme BLIN (CT : écrit 3h)

24 CM

L'art baroque

Style artistique grandiose apparu au milieu du XVIème siècle, le Baroque, à la fois théâtral, dynamique, et illusionniste, prit les formes les plus diverses, et représenta un phénomène artistique d'ampleur mondiale. Considérant des œuvres emblématiques de la Contre-Réforme, ce cours abordera, au-delà de l'Italie et de l'Europe, la richesse et la complexité de réalisations majeures relevant aussi bien de la sculpture, que de l'architecture, et de la peinture.

3°) Art, discours et sociétés : M. FORLINI (CC : dossier)

24 CM

A la croisée de l'histoire de l'art, des *disability studies* et des esthétiques *crip*, ce cours propose d'interroger la manière dont les arts et leurs discours participent à la construction de normes corporelles, au-delà même de la question du handicap. A travers l'analyse de discours théoriques, critiques ou encore curatoriaux, le cours étudiera la manière dont le validisme structure les récits de l'art. Les approches critiques du handicap permettront ainsi de repenser les catégories esthétiques, les pratiques institutionnelles et l'écriture même de l'histoire de l'art.

À l'issue du cours, les étudiant.e.s auront acquis une capacité à interroger et à analyser un nombre varié de discours produits par et sur l'art tout en en dégagant les enjeux et en en révélant les implicites.

BLOC 2 - OBJETS ET MÉTHODES

1°) Esthétique : M. OLCESE (CT : écrit 3h / Dissertation ou commentaire de texte)

24 CM

La beauté comme expérience

Dans le *Phèdre*, Platon nous invite à penser la beauté comme le lieu d'un surcroît du sensible sur notre capacité à l'appréhender. Il s'agira de voir comment cette intuition de Platon peut aujourd'hui encore nourrir la pensée sur l'expérience esthétique et nous inviter à considérer notre rencontre avec le monde dans un horizon proprement métaphysique. A l'issue du cours, les étudiants développent leur esprit critique.

2°) Textes et images : M. LECOMPTE (CT : écrit 2h)

24 CM

Trouble dans la représentation !

La relation entre art et texte a donné lieu à plusieurs modèles théoriques majeurs. Diverses perspectives – esthétique, histoire de l'art, théorie de l'image, sémiotique, zoopoétique... –

abordent la question sous l'angle de la distinction radicale, mais aussi de la relation, de la coopération, de l'hybridation, de la continuité, ou encore de l'unité. Ce qui se joue dans ces débats dépasse la simple question des frontières entre les médiums : c'est la nature même du penser qui est en jeu. Depuis les concepts de *mimèsis* chez Platon doutant déjà de l'essence et du rôle de l'image et de la poésie, de *Laocoon* chez Lessing, qui pose la séparation radicale entre l'art des corps dans l'espace et l'art des sons dans le temps, jusqu'aux *Picture Theory* de W.J.T. Mitchell et aux travaux de Louis Marin sur le pouvoir des images, la théorie n'a cessé de revenir sur cette frontière pour mieux l'appréhender. Comment image et texte se relancent-ils, se lisent-ils l'un dans l'autre... et troublent-ils ce besoin de définir ?

3°) Art et technique : M. CICILIATO (CT : écrit 3h)

24 CM

Ce cours sera l'occasion d'interroger, par une approche esthétique, historique et notionnelle, les rapports qui lient les arts et les techniques. Il s'agira de penser la porosité, les échanges et les influences réciproques, entre le domaine de la production technologique et celui de l'activité artistique, par une vue transhistorique, partant de la Renaissance jusqu'à notre époque contemporaine, par une approche archéologique des médias. Il sera notamment question de solliciter l'idée d'appareil technologique dans sa capacité à modifier, de manière concrète, les relations, perceptives, phénoménologiques, spatiales, qui lient l'œuvre au spectateur. A l'issue de ce cours, les étudiants doivent acquérir la capacité à analyser, par une approche transversale et transhistorique, le rôle joué par certains faits techniques dans l'émergence d'œuvres et de pratiques artistiques singulières. Développer des compétences de catégorisation par une analyse transversale d'œuvres appartenant à des époques et champs artistiques différents. Développer un discours critique par l'analyse iconographique des œuvres.

BLOC 3 - OUTILS / PRATIQUES DISCIPLINAIRES

1°) Séminaire Recherche Création : 4 groupes

4 x 30 TD

(CC : projet de fin de semestre et mémoire)

Voir présentations semestre 5

Groupe 1 - M. PASQUET

Groupe 2 - Mme KAYA

Groupe 3 - M. CARUSO

Groupe 4 - M. BELON

2°) Pratiques plastiques : 5 groupes (CC : ensemble de travaux)

5 x 48 TD

Groupe 1 - Mme CADAUREILLE - Installations, scénographies et performances

Cet atelier propose d'élargir les champs d'action des étudiant.es en considérant l'implication des corps et des gestes dans l'art de « la performance ». Nous explorerons les possibles à travers des exercices de pratiques somatiques puis en réalisant des rendus collectifs. Pour ce faire nous nous appuyons sur des références historiques afin d'interroger la valeur des documents (archives, répertoires et partitions) pour ensuite considérer la présence des corps dans les *reenactments* réalisés. Les expérimentations proposées permettront d'outrepasser les limites des formes plus établies de l'art afin de s'affranchir des contraintes habituelles de monstrosités, en déplaçant les limites scéniques vers d'autres enjeux d'espaces et de scénographies. À l'issue du cours, les étudiant.e.s auront acquis des références majeures issues de l'histoire de la performance et comprendront mieux les enjeux liés à l'implication du corps dans l'art. Aussi l'appréhension de l'espace et du temps de la performance sera également considérée plus finement.

Groupe 2 - Mme BERTRAND - Design

Dans le prolongement du TD de L2, mais accessible également aux étudiant.e.s qui ne l'ont pas suivi, ce cours invite à explorer la conception d'objets, d'espaces et de supports graphiques, en s'appuyant sur les démarches, les méthodes et les outils propres au design. À travers diverses productions visuelles et matérielles variées (croquis, collages, maquettes 2D et 3D, prototypes, CAO, etc.) et en tenant compte des enjeux de notre époque (crises climatiques, sociales et économiques), les étudiant.e.s seront invité.e.s à se poser la question suivante : que veut dire concevoir pour les autres aujourd'hui ? Les projets, qu'ils soient individuels et/ou collectifs, incluront des phases de recherche, de conception et de développement d'une intention.

Groupe 3 - Mme TUOT - Mme MATICHARD - Pratique de l'estampe

Pratique de la sérigraphie et de la gravure, initiation ou perfectionnement. Les étudiant.e.s travailleront autour d'un projet collectif d'édition d'art en sérigraphie à l'atelier INKOOZING (coffret, livre d'artiste, affiche...), parallèlement à un travail personnel en gravure dans l'atelier du site Papin. À l'issue du cours, les étudiant.e.s auront acquis ou approfondi la maîtrise des techniques de base de la sérigraphie et de certaines techniques de gravure (gravure sur bois, linoleum, gaufrages et/ou taille-douce). Ils ou elles pourront également appréhender les enjeux contemporains de l'image imprimée, ainsi que les spécificités des différentes techniques abordées, sur un plan technique comme sur un plan esthétique.

Groupe 4 - M. CARUSO - Photographie expérimentale

La photographie est aujourd'hui en pleine « mutation génétique » et ce cours propose de développer une pratique plastique qui interroge la matérialité de l'image photographique ainsi que ses relations à l'espace, en portant une attention particulière au tirage et à ses modalités de présentation. L'accrochage des travaux et leur verbalisation constituent des temps essentiels du cours. Les étudiants sont amenés à mobiliser un vocabulaire adapté et précis, tout autant qu'à prendre du recul sur leurs productions afin de conscientiser ce qui est à l'œuvre dans leur pratique comme dans celle de leurs pairs. Il s'agit de favoriser l'une analyse critique et de mettre les productions proposées en perspective avec les enjeux de la scène artistique contemporaine auxquels il convient de se confronter pour se positionner.

Groupe 5 - M. CICILIATO - Arts numériques

Ce cours sera consacré à l'apprentissage de l'environnement de programmation MAX (Cycling '74), dédié à la fabrication de dispositifs multimédia interactifs. Cet apprentissage technique sera mis au service de la réalisation de projets artistiques individuels et collectifs. Deux axes thématiques majeurs seront sollicités : 1° *Jouabilité et modularité* ; 2° *Miniatures interactives*. Pour chacun des projets réalisés, il s'agira de mobiliser à la fois des compétences techniques abordées en cours, ainsi que des savoirs relevant de pratiques personnelles (dessin, photo, vidéo, performance, etc.). Une exigence particulière sera portée sur l'équilibre et l'articulation entre intentions artistiques et contraintes techniques, ainsi que sur la capacité à anticiper et à organiser les étapes de production nécessaires à la réalisation des travaux.

BLOC 4 - LANGUES

1°) Anglais : 3 groupes (CC : travaux en cours de semestre)

3 x 18 TD

Groupes 1 et 2 : Information donnée à la rentrée

Groupe 3 : M. TORBOTT

BLOC 5 - OUVERTURE ET SENSIBILISATION

1°) OS ALL 2025-2026 : Un cours au choix, attention places limitées.

Nouveauté / UEOS Préparation au CAPES : (Epreuves orales : 12CM + 12 TD).

Informations supplémentaires données à la rentrée et dans le livret général de la faculté ALL.

BLOC 6 - OUTILS / MÉTHODOLOGIES ET PROFESSIONNALISATION

1°) Initiation à la recherche et journées d'étude/séminaires : 3 groupes

3 x 3TD

Groupe 1 à 3 - Mme CONSTANT

2°) Projet professionnel personnel (PPP3)

Cap avenir : Informations données à la rentrée

SALLE D'EXPOSITION

Responsable : Olivier BELON

Basé sur le site de Denis Papin, à l'emplacement où se trouvait naguère le vélodrome de Saint-Etienne, « Le Vélodrome » (A 225) est la galerie associative du Département Arts Plastiques. Cette galerie est placée sous la gestion conjuguée d'étudiants et d'enseignants, sa vocation est double :

- Elle est d'abord un outil de travail pour les étudiants, en leur donnant la possibilité de finaliser un projet plastique. L'accrochage et la confrontation avec le public constituent en effet une étape essentielle dans la mise en œuvre d'un processus artistique.
- Elle est le vecteur d'une ouverture sur l'extérieur. Dédiée aux étudiants, la galerie peut également présenter des expositions thématiques et inscrire une partie de sa programmation en résonance avec des événements culturels (fête du livre, biennale de design, etc...).

En fonction de l'importance du projet présenté ou des modes de présentation, la durée d'une exposition varie de 1 à 10 jours, afin que la galerie reste un lieu actif d'expérimentations et d'échanges.

Les travaux produits sont la propriété de l'étudiant.e et doivent être récupérés par l'étudiant.e avant la fin de l'année universitaire. Le département ne conservera aucune production artistique dans ses locaux.

